TRENTE

MELODIES POPULAIRES

DE GRÈCE ET D'ORIENT

PARIS. — IMPRIMERIE CHAPONET, RUE BLEUE, 7

TRENTE

57,20

MÉLODIES POPULAIRES

DE GRÈCE & D'ORIENT

RECUEILLIES ET HARMONISÉES

PAR

L. A. BOURGAULT-DUCOUDRAY

Traduction Italienne en vers adaptée a la Musique

ΕT

Traduction Française en prose

DE M. A. DE LAUZIÈRES

QUATRIÈME ÉDITION

HENRY LEMOINE ET Cio, ÉDITEURS
PARIS, 17, RUE PIGALLE — RUE DE L'HOPITAL, 44, BRUXELLES

Droits de reproduction, exécution et traduction réservés pour tous pays y compris la Suède, la Norvège et le Danemark.

A MONSIEUR ÉMILE BURNOUF

Monsieur,

Lorsque vous dirigiez l'École Française à Athènes, vous m'avez secondé de la manière la plus bienveillante et la plus efficace dans l'accomplissement de la mission que m'avait donnée Monsieur le Ministre de l'Instruction publique d'étudier la musique de la Grèce dans ses chants religieux et ses mélodies populaires. Depuis que je me suis livré à ces études, vous m'avez constamment prouvé, en m'aidant de vos encouragements et de vos lumières, que vous vous intéressiez à mes travaux.

Permettez-moi aujourd'hui de vous dédier ce recueil; veuillez accepter ce témoignage de ma vive reconnaissance et de mon respectueux dévouement.

L. A. Pourgault-Ducoudray.

•

The second secon

PRÉFACE

Ce recueil ne contient pas, à beaucoup près, tous les chants populaires que nous avons rapportés de notre mission en Grèce et en Orient. Le nombre considérable d'airs de toute espèce que nous avons recueillis pendant un voyage de quatre mois nous met en droit de considérer l'Orient comme une mine musicale inépuisable.

Ce premier volume renferme presque toutes les mélodies populaires que nous avons recueillies à Smyrne, et quelques-unes seulement de celles que nous avons recueillies à Athènes. Il ne contient aucune des chansons populaires que nous avons notées à Constantinople, ni aucun des nombreux airs de danse que nous avons recueillis à Constantinople, à Smyrne, à Athènes et à Mégare.

Aucune des mélodies qui composent ce recueil n'avait encore été écrite (1). Nous avons dû recourir à l'obligeance des personnes qui les avaient dans la mémoire, pour pouvoir les fixer par l'écriture. Parmi elles, il doit y en avoir de fort anciennes; on sait combien certains airs préférés, qui sont l'expression juste du tempérament de certaines races, se perpétuent par la tradition et le souvenir. Il nous est impossible d'en fixer la date, même approximativement. Tout ce que nous pouvons constater, c'est que la plupart de ces airs, même en supposant (ce qui n'est pas prouvé) qu'ils ne soient pas très anciens, sont construits d'après les principes des gammes antiques. On retrouve en Occident l'application de ces gammes dans les mélodies du Plain-Chant; mais ces dernières, privées aujourd'hui de leur rythme et de leur caractère primitifs, ressemblent à des momies, si on les compare aux mélodies vivantes de l'Orient.

⁽¹⁾ Il faut en excepter trois que nous avons trouvées écrites en notation orientale et que nous avons traduites en notation européenne.

Les mélodies que nous avons recueillies se distinguent par la souplesse de leurs contours mélodiques et l'indépendance de leur allure. Elles sont non moins frappantes au point de vue des rythmes qu'au point de vue des modes. Très souvent, pour traduire ces rythmes par l'écriture, nous avons dû, dans le même air, entremêler des mesures différentes. Ces rythmes, quoique irréguliers, sont naturels; ils tirent, de leur irrégularité même, quelque chose de plus expressif et de plus saisissant. Leur existence est si intimement liée à celle de la pensée musicale, que celle-ci perdrait tout son caractère et tout son charme, si on tentait de les ramener à l'unité de mesure consacrée dans l'art européen.

Nous nous sommes attaché, en notant chaque air, à le reproduire tel que nous l'entendions, à le photographier pour ainsi dire, respectant en lui tout ce qui rompait avec les habitudes de la musique européenne, tant au point de vue de la régularité rythmique que sous le rapport de la constitution modale. Nous avons eu la chance de rencontrer, dans le cours de notre voyage, des personnes dont l'obligeance a singulièrement facilité une tâche que leur excellente mémoire et leur heureuse organisation musicale nous permettaient d'accomplir avec sécurité. Tout notre travail s'est borné, d'abord, à écrire le plus exactement possible les mélodies qu'on nous chantait, ensuite, à les harmoniser. Nous nous sommes imposé pour loi de ne jamais toucher à la mélodie pour les besoins de l'harmonie; au contraire, nous avons fait obéir l'harmonie à la mélodie, nous efforçant de conserver dans nos accompagnements le caractère du mode auquel la mélodie appartenait. Si l'on retranchait de ce recueil les accompagnements et quelques-unes des ritournelles, il resterait purement et simplement la reproduction fidèle de ce que nous avons entendu.

Dans notre travail d'harmonisation, nous ne nous sommes interdit systématiquement l'emploi d'aucun accord. Les seules harmonies que nous ayons proscrites sont celles dont le caractère nous paraissait contrarier l'impression modale engendrée par la mélodie qu'il s'agissait d'harmoniser. Nos efforts ont eu pour but d'élargir le cercle des modalités dans la musique polyphonique, et non de restreindre les ressources de l'harmonie moderne. Nous ne pouvions nous laisser enchaîner par les règles du passé dans une tentative qui leur échappe; si elle doit trouver des imitateurs, c'est une sanction que l'avenir seul lui réserve.

Puissions-nous avoir réussi à démontrer ce qu'il y a de fécond dans l'application de

la polyphonie aux gammes orientales! La musique de l'Orient, immobilisée jusqu'ici par l'emploi exclusif de la mélodie, s'élancerait alors dans la carrière nouvelle que la polyphonie lui ouvre; — la musique occidentale polyphonique, confinée dans l'emploi exclusif de deux modes, le majeur et le mineur, pourrait sortir enfin de sa longue réclusion. Le fruit de cet élargissement serait de fournir aux musiciens occidentaux des ressources d'expression toutes nouvelles et des couleurs qui ne se sont pas encore rencontrées sur la palette musicale.

Nous avons cru devoir joindre à cette préface une introduction contenant un exposé de la formation des gammes diatoniques et un aperçu de l'emploi de ces gammes dans la musique antique, dans le plain-chant, dans la musique ecclésiastique grecque et dans les chants populaires de l'Orient. Bien que notre publication ait un caractère plutôt esthétique que théorique, cependant il n'est peut être pas sans intérêt pour le lecteur en quête d'impressions musicales nouvelles, de découvrir les lois en vertu desquelles ces impressions sont produites. Pour lui faciliter ce travail, nous avons fait suivre chacune des mélodies de ce recueil de quelques observations qui l'aideront, tantôt à reconnaître dans les faits particuliers une application des principes généraux formulés dans l'Introduction, tantôt à signaler les exceptions faites à ces principes.

Les explications théoriques que nous donnons résultent de l'observation des faits.

La lecture de plusieurs livres, et notamment du premier volume de l'ouvrage de M. Gevaert (Histoire et Théorie de la Musique de l'Antiquité), a été pour nous un auxiliaire fort utile.

Nous nous sommes aussi aidé des conseils précieux de deux musicologues français:

MM. Emile Ruelle et Potier de Lalaine.

Avant de terminer, nous remercions les personnes qui, pendant notre voyage, ont bien voulu s'associer à nos études. Sans l'obligeance avec laquelle elles nous ont laissé puiser dans leur mémoire, nous n'aurions pu réunir les éléments de ce recueil, où chacune d'elles peut revendiquer sa part de collaboration. Aussi avons-nous mis, en tête de chaque mélodie, le nom de la personne de la bouche de qui nous l'avons recueillie, et l'indication du lieu où nous l'avons notée.

Paris, le 31 juillet 1876.

L. A. BOURGAULT-DUCOUDRAY.

INTRODUCTION

DE LA FORMATION DES GAMMES DIATONIQUES

Pour comprendre la formation des douze gammes diatoniques, il faut avant tout e rendre compte de la composition de la quarte.

Toute quarte juste (1) est composée de deux tons et un demi-ton, par exemple:

Le demi-ton peut occuper dans la quarte trois positions différentes. Il peut être au commencement; ce sera la première espèce de quarte:

Il peut être à la fin; ce sera la seconde espèce de quarte:

Il peut être au milieu; ce sera la troisième espèce de quarte:

⁽¹⁾ Il est question ici du genre diatonique.

Toute gamme diatonique se compose de deux quartes justes, plus un ton.

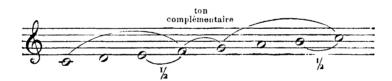
Avec deux quartes de première espèce, séparées par un ton complémentaire, on forme cette première octave :

Avec deux quartes de troisième espèce, séparées par un ton complémentaire, on forme cette seconde octave:

Avec deux quartes de seconde espèce, séparées par un ton complémentaire, on forme cette troisième octave :

Ces trois octaves, basées sur les trois espèces de quarte, peuvent être appelées octaves *génératrices*, car ce sont les éléments qui les composent qui servent à former toutes les gammes.

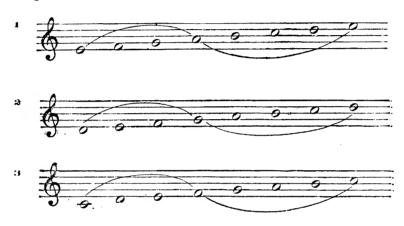
Dans chacune des trois octaves génératrices nous trouvons deux quartes de même espèce séparées par un ton complémentaire. Suivant qu'on associe le ton complémentaire à la quarte placée dans la partie inférieure de l'octave ou à celle placée dans la partie supérieure de l'octave, cette dernière se trouve divisée en quinte et quarte, ou en quarte et quinte; on a dans le premier cas:

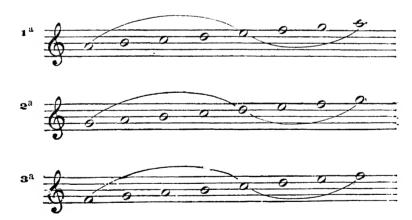
dans le second, on aura:

Considérons les trois octaves génératrices comme divisées en quarte et quinte, cela nous fournit les gammes suivantes :

Intervertissons l'ordre de succession de la quarte et de la quinte dans chacune de ces gammes, nous obtiendrons trois nouvelles gammes:

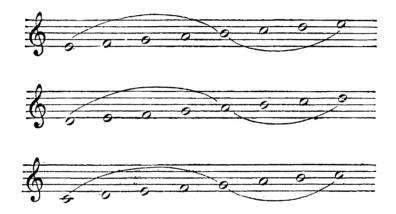
Nous voici déjà en possession de six gammes dont les trois premières loctaves génératrices, sont divisées en quarte et quinte, et les trois autres (gammes engendrées) sont divisées en quinte et quarte.

Dans la gamme nº 1 (première octave génératrice) et dans la gamme la (première gamme engendrée), le *mi* et le *la* conservent leur caractère respectif; dans les deux gammes, *mi* joue le rôle de dominante, et *la* celui de tonique.

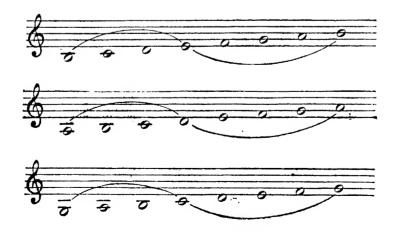
ll en est de même du $r\acute{e}$ et du sol dans les gammes 2 et 2^a , de l'ut et du fa dans les gammes 3 et 3^a . De part et d'autre, fa et sol sont toniques, $r\acute{e}$ et ut sont dominantes.

On peut donc formuler ce principe: les gammes qui ont la quarte à la base de l'octave commencent par une dominante, et celles qui ont la quinte à la base de l'octave commencent par une tonique.

Si nous considérons maintenant les trois octaves génératrices comme divisées en quinte et quarte au lieu de l'être en quarte et quinte, nous aurons trois gammes semblables aux trois premières par la composition des intervalles, mais différentes par la coupe de l'octave. Ces trois nouvelles gammes ayant à la base de l'octave non plus la quarte, mais la quinte, commenceront non plus par une dominante, mais par une tonique:

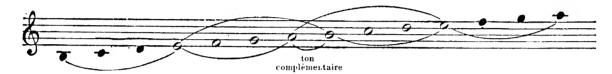
Ces trois gammes deviendront à leur tour génératrices de trois autres gammes qu'on obtiendra en intervertissant l'ordre de succession de la quinte et de la quarte. Les trois gammes ainsi obtenues auront la quarte à la base; elles commenceront par les dominantes de leurs génératrices respectives.

On le voit, la seconde division des trois octaves génératrices en quinte et quarte fournit encore six gammes, qui, jointes aux six premières, donnent un total de douze gammes.

Ici s'arrête la série des gammes diatoniques. Il ne peut y en avoir que douze: car il n'y a que trois espèces de quarte; elles donnent naissance aux trois octaves génératrices, et, avec chacune de ces trois octaves, on ne peut former que quatre gammes. C'est ce que nous avons cherché à rendre visible dans les figures ci-dessous.

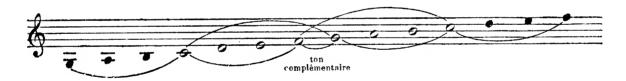
A (1) GAMMES ENGENDRÉES PAR L'OCTAVE GÉNÉRATRICE BASÉE SUR LA PREMIÈRE ESPÈCE DE QUARTE

B GAMMES ENGENDRÉES PAR L'OCTAVE GÉNÉRATRICE BASÉE SUR LA TROISIÈME ESPÈCE DE QUARTE

GAMMES ENGENDRÉES PAR L'OCTAVE GÉNÉRATRICE BASÉE SUR LA DEUXIÈME ESPÈCE DE QUARTE

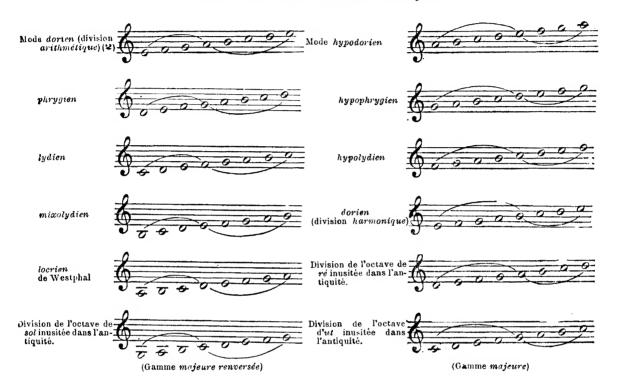

Nous donnons, plus loin, le tableau des douze gammes diatoniques. Dans la série de gauche se trouvent les six gammes divisées en quarte et quinte (commençant par une dominante); dans la série de droite, les six gammes divisées en quinte et quarte (commençant par une tonique). Ces douze échelles, qui diffèrent entre elles soit par la

⁽¹⁾ Dans les figures A, B. C, nous avons exprimé par des rondes les notes de l'octave génératrice. — Dans la figure A, l'octave mi-mi, divisée en quarte et quinte (mi la — la mi), engendre une gamme divisée en quarte (la mi — mi la). La même octave, divisée en quinte et quarte (mi si — si mi), engendre une gamme divisée en quarte et quinte (si mi — mi si). — Dans la figure B, l'octave ré-ré, divisée en quarte et quinte (ré sol — sol ré), engendre la gamme sol ré — ré sol; divisée en quarte et quarte (ré la — la ré), elle engendre la gamme la ré — ré la. — Dans la figure C, l'octave ut — ut, divisée en quarte et quinte ut fu — fa ut), engendre la gamme fa ut — ut fu; divisée en quarte (ut sol — sol ut), elle engendre la gamme sol ut — ut sol. — Comme on le voit, chaque octave est toujours composée de deux quartes semblables et d'un ton complémentaire i se trouve placé soit au milieu, soit au commencement, soit à la fin.

composition des intervalles, soit par la coupe de l'octave, constituent autant de modes doués de propriétés expressives particulières (1). Nous avons donné à toutes celles qui étaient usitées dans l'antiquité les noms des modes auxquels elles appartenaient.

TABLEAU DES DOUZE GAMMES DIATONIQUES

En examinant ce tableau, on voit que chacun des sept degrés de l'octave diatonique sert de base à une gamme. Toutes ces gammes admettent la double division arithmétique et harmonique, sauf deux : la gamme commençant par si ne peut se diviser que d'une seule manière, en quarte et quinte, car si-fa n'est pas une quinte juste; la gamme commençant par fa ne peut se diviser qu'en quinte et quarte, car l'intervalle fa-si n'est pas une quarte juste. Ce qui fait qu'au lieu de quatorze gammes, il ne peut y en avoir qu'e douze.

Ainsi se trouve confirmé le principe énoncé plus haut.

⁽¹⁾ Le caractère expressif d'un mode depend de la place qu'occupe le demi-ton dans chacune des deux quartes et de celle qu'occupe le ton complémentaire dans l'octave. Les gammes commençant par une dominante font naître une idée de suspension; celles commençant par une ten que, une idée de repos. La constitution de ces différentes gammes entraîne pour chacune d'elles des combinaisons harmoniques spéciales, comme on peut le voir dans la suite de ce recueil.

⁽²⁾ Quand l'octave est partagée en quarte et quinte, cette division s'appelle arithmétique; quand elle se divise en quinte et quarte, cette division s'appelle harmonique. — Les archéologues ne sont pas d'accord sur la coupe de l'octave dorienne. Les uns la divisent en quarte et quinte. c'est l'opinion de M. Genaeux; les autres, s'appuyant sur un texte du théoricien Gaudens, la partagent en quinte et quarte. Nous avons représenté ici l'une et l'autre division.

GAMMES DIATONIQUES USITÉES CHEZ LES ANCIENS

Sur ces douze modes diatoniques, sept surtout étaient usités dans l'antiquité: le dorien, l'hypodorien, le phrygien, l'hypophrygien, le lydien, l'hypolydien et le mixolydien. Le mode appelé locrien, d'après Westphal, était moins souvent employé. La gamme génératrice de ce mode (5° gamme de la série de droite du précédent tableau) était proscrite par les anciens théoriciens. Suivant M. Gevaert, on n'a commencé à en faire un usage fréquent que vers la fin du moyen âge.

Notre gamme majeure ne faisait pas partie des octaves adoptées par les anciens. Mais, en vertu de l'existence des deux systèmes disjoint et conjoint dont la réunion formait le système immuable (1), ils pouvaient à volonté faire entendre dans la même mélodie le si naturel ou le si bémol. Or, en pratiquant le système conjoint dans l'octave hypolydienne, c'est-à-dire en y faisant entendre le si bémol, on obtient la gamme majeure:

En faisant le *si bémol* dans la gamme *lydienne*, on produit la 6° gamme de la série de gauche du précédent tableau, ou la gamme *majeure renversée* (commençant par une *dominante*):

Il est inutile de montrer qu'il ne faut pas confondre le lydien (sans le si bémol) avec notre gamme majeure, puisque le lydien se trouve dans la série des gammes divisées en quarte et en quinte (commençant par une dominante), et le majeur dans la série des gammes divisées en quinte et quarte (commençant par une tonique).

DES MODES DU PLAIN-CHANT COMPARÉS AVEC LES GAMMES DIATONIQUES USITÉES DANS L'ANTIQUITÉ

Dans le plain-chant occidental, le nombre des modes a été réduit de douze à huit, divisés en quatre authentiques et quatre plagaux.

Les échelles appartenant aux modes authentiques s'étendent d'une tonique à l'autre, située une octave au-dessus. Elles correspondent, par l'étendue et par la finale, aux gammes antiques dont le nom commence par la préposition hypo... (1).

Les échelles appartenant aux plagaux sont comprises entre deux dominantes. Elles correspondent, par l'étendue, aux gammes antiques dont le nom n'est pas précédé de la préposition hypo...; mais elles en diffèrent par la finale. En effet, dans le plain-chant, chaque mode plagal a la même finale que son authente. Il en résulte que pour les huit modes du plain-chant il n'y a que quatre finales, c'est-à-dire quatre gammes.

La première, celle du 1er mode (authentique) et du 2e mode (plagal), est la gamme diatonique basée sur la tonique ré, avec le si bémol: elle ne diffère en rien de la gamme hypodorienne transposée à la quinte inférieure (2).

La seconde, celle du 3e mode (authentique) et du 4e mode (plagal), a pour base mi: c'est l'ancien mode dorien.

La troisième, celle du 5° mode (authentique) et du 6° mode (plagal), est basée sur la tonique fa: c'est l'ancien hypolydien. Tantôt, dans les mélodies de ces deux modes, on rencontre le si naturel: c'est alors l'hypolydien pur; tantôt on rencontre le si bémol: c'est alors l'hypolydien ayant son quatrième degré altéré, ou la gamme majeure.

La quatrième gamme, celle qui appartient au 7° mode (authentique) et au 8° mode (plagal), est basée sur la fondamentale sol (3): c'est l'ancien hypophrygien (4).

⁽¹⁾ Il faut excepter le 3° mode grégorien (authentique), qui correspond à un mode antique dont le nom n'est pas précèdé de la préposition hypo... (le mode dorien).

⁽²⁾ Quelques mélodies du 1er et du 2e mode appartiennent à une gamme qui a pour tonique $r\acute{e}$ avec le si naturel (n° 5 de la série de droite du tableau des gammes diatoniques). Nous avons vu que ce mode n'a pas son équivalent dans la musique de l'antiquité.

⁽³⁾ Pour l'emploi du mot fondamentale, voir la note qui se trouve à la fin des observations sur la mélodie n° 6 (p. 18).

⁽⁴⁾ M. Gevaert considère comme des mélodies phrygiennes (se terminant sur la dominante) les mélodies du 7° et du 8° mode, appartenant à la gamme de sol avec si bémol, et comme des mélodies mixolydiennes, les mélodies du 4° mode appartenant à la gamme de mi avec si bémol. Les unes et les autres se trouveraient ainsi déguisées par une transposition à la quarte supérieure.

RAPPROCHEMENT ENTRE LES MODES DE LA MUSIQUE ECCLÉSIASTIQUE GRECQUE ET LES MODES DIATONIQUES ANTIQUES

Dans la musique ecclésiastique grecque, les modes maîtres (authentiques) et les plagaux diffèrent, non seulement par l'étendue, mais par la finale. La théorie byzantine reconnaît pour ses différentes échelles non pas quatre, mais sept finales différentes. Si l'on fait abstraction des intervalles de trois quarts et de cinq quarts de ton qui colorent la plupart d'entre elles (1), et si on les ramène au diatonique pur, on retrouve dans les gammes des modes byzantins les sept octaves diatoniques usitées dans l'antiquité.

On reconnaît l'octave hypodorienne dans les mélodies du 1_{er} mode, ordinairement transposées à la quinte inférieure et dans un certain nombre de mélodies du 1er mode plagal, — l'octave hypophrygienne dans la variété du 4° mode qui a sol pour base (variété ἄγια) (2), — l'octave hypolydienne (ayant le quatrième degré altéré par un bémol), dans le 3° mode, et dans le 3° mode plagal avec fa pour base, — l'octave dorienne, dans cette variété du 4° mode, appelée λέγετος, — l'octave phrygienne dans un grand nombre de mélodies du 1° mode plagal, et dans cette variété du 4° mode qui a ré pour base (3), — l'octave lydienne dans le 4° mode plagal (4), — enfin l'octave mixolydienne dans le 3° mode plagal avec si pour base (mode grave).

La musique byzantine possède en outre deux autres modes dont les gammes n'appartiennent pas au genre diatonique: le 2° mode, dont l'échelle appartient au genre semi-chromatique et le 2° mode plagal, dont l'échelle est chromatique.

Nous dirons quelques mots de cette dernière échelle qui est, non seulement usitée dans la musique ecclésiastique, mais très fréquemment employée dans les chants populaires orientaux, surtout en Turquie. On en trouvera plusieurs exemples dans ce recueil.

⁽¹⁾ Voir nos Études sur la musique ecclésiastique grecque (chez Hachette, libraire-éditeur, à Paris).

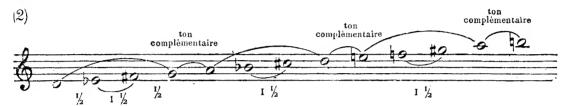
⁽²⁾ D'après les mélodies ecclésiastiques que nous connaissons, le 4^c mode plagal (variété $\tilde{\alpha}_{II}\alpha$), semblable au mode hypophrygien par la composition des intervalles, en diffère par la coupe de l'octave. Il semble admettre, non pas la division hypophrygienne en quinte et quarte, mais la division en quarte et quinte propre à la gamme majeure renversée. S'il en est ainsi dans tous les cas, notre assimilation est vraie entre les deux octaves, mais non entre les deux modes.

⁽³⁾ Les mélodies de ce mode apparaissent non transposées, tandis que celles appartenant au 1er mode plagal le sont généralement à la quarte ou à la quinte supérieures.

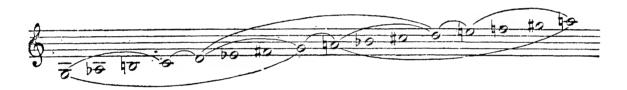
⁽⁴⁾ Nous ferons encore ici une restriction. En assimilant l'échelle du 4° mode plagal à l'octave lydienne, nous devons ajouter que nous ne sommes pas certain que la coupe de l'octave soit la même dans les deux modes.

DU CHROMATIQUE ORIENTAL

L'échelle que nous désignerons du nom de chromatique oriental consiste dan une succession de quartes chromatiques (1) semblables entre elles, séparées par un ton complémentaire :

Il s'ensuit que la base de chaque *quarte* devient la base d'une octave composée de deux *quartes* semblables séparées par un ton complémentaire. Naturellement toutes ces octaves sont semblables entre elles par la composition des intervalles:

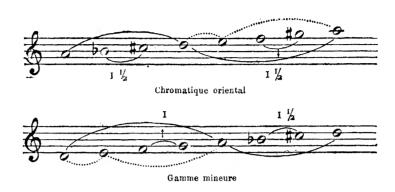
Dans chaque octave la quarte doit être à la base, et la quinte (ton complémentaire associé à la quarte) dans la partie supérieure. Ce qui équivaut à dire que la gamme renfermée dans les limites de chaque octave commence par une dominante, exemple:

Si nous comparons la gamme chromatique orientale avec la gamme mineure européenne, nous verrons qu'elle en diffère par la parfaite conformité de ses deux quartes entre elles, et par l'ordre dans lequel la quarte et la quinte s'y succèdent:

⁽¹⁾ Il y avait dans l'antiquité trois espèces de quartes chromatiques. Celle dont il est fait usage dans le chromatique oriental moderne, se compose de deux demi-tons séparés par un trihémiton (intervalle d'un ton et demi) : c'est la quarte appelée par les anciens théoriciens quarte chromatique de seconde espèce.

⁽²⁾ Cette succession peut se prolonger au grave et à l'aigu au delà des limites assignées à cet exemple.

Le chromatique oriental, ayant la quarte à la base de l'octave, commence par une dominante, tandis que la gamme mineure, ayant la quinte à la base de l'octave, commence par une tonique.

La composition du chromatique oriental est parfaitement régulière. Sa gamme est formée, comme les trois octaves génératrices diatoniques, de deux quartes semblables la, si bémol, ut dièse, ré — mi, fa, sol dièse, la, séparées par un ton complémentaire. — La gamme mineure, au contraire, est une hybride provenant de la réunion dans la même octave de deux quartes dissemblables. La quarte d'en haut, la, si bémol, ut dièse, ré, est une quarte chromatique; celle d'en bas, mi, fa, sol, la, est une quarte diatonique de première espèce (quarte qui entre dans la composition des gammes hypodorienne et dorienne). Si l'on donne à la gamme mineure une quarte supérieure semblable à la quarte inférieure, on obtient la gamme hypodorienne:

si on lui donnait une quarte inférieure semblable à sa quarte supérieure, on obtiendrait la gamme suivante:

qui n'est autre chose que la gamme chromatique orientale ayant la quinte placée dans la partie inférieure de l'octave ou basée sur la tonique. Cette gamme existe en Orient, où nous l'avons rencontrée quelquefois (1), mais beaucoup moins fréquemment que sa génératrice basée sur la dominante. Cette dernière s'y rencontre pour ainsi dire à chaque pas.

⁽¹⁾ Voir la Mélodie nº 29.

Nous avons cru découvrir une certaine affinité entre le chromatique oriental (basé sor la dominante) et le lydien diatonique. Faudrait-il voir dans le chromatique oriental une gamme lydienne ayant son second et son sixième degré abaissés par un bémol? Nous laissons à des personnes plus compétentes que nous l'honneur de décider cette intéressante question.

DES MODES ANTIQUES ENCORE USITÉS DANS LES CHANTS POPULAIRES DE L'ORIENT

On trouve en Grèce et surtout en Turquie d'innombrables écnantillons du chromatique oriental. On y entend un très petit nombre de mélodies dans le mode mineur (1). En revanche l'hypodorien, qui ne diffère du mineur européen que par l'absence de la note sensible, est un mode très usité dans les mélodies populaires de la Grèce. Nous avons rencontré aussi assez fréquemment le dorien, le phrygien, l'hypophrygien (2) et le mixolydien. Les mélodies mixolydiennes que nous avons rapportées confirment l'opinion de M. Gevaert, qui range le mode mixolydien parmi les harmonies phrygiennes et considère sa gamme comme une gamme de sol (avec fa naturel), commençant et finissant sur la médiante si. Nous n'avons trouvé aucun exemple de la gamme de si divisée en quarte et quinte (3). L'hypolydien est d'un usage très répandu; il se produit le plus souvent avec l'altération du quatrième degré et dans ce cas se confond avec le majeur européen. — Quant au lydien, nous l'avons généralement trouvé sous une forme irrégulière, soit qu'il fût accouplé, dans le même air, avec un autre mode, soit qu'il se produisît dans un genre mélangé de diatonique et de chromatique.

GAMMES HYBRIDES

Il n'est pas rare de rencontrer en Orient des mélodies construites avec des gammes composées de l'association de quartes appartenant à des modes ou à des genres différents. Ces hybrides n'ont rien de choquant pour l'oreille, qui les accepte très volontiers, — notre gamme mineure n'est elle-mème qu'une hybride, — mais elles sont parfois fort difficiles à classer.

Nous avons tenté de déterminer le *mode* auquel appartient chacune des mélodies de ce recueil, bien que ce travail fût assez scabreux pour quelques-unes d'entre elles. Toutes les fois que, pour classer une mélodie, nous avons éprouvé un doute, nous sommes sorti d'embarras en proposant la solution la plus conforme au sentiment qui nous avait guidé en l'harmonisant.

⁽¹⁾ La plupart de celles qu'on rencontre ont une couleur italienne plus ou moins marquée.

⁽²⁾ Il n'y a pas, dans ce recueil, de mélodie appartenant au mode hypophrygien proprement dit; mais nous en possédons d'assez nombreux échantillons parmi les mélodies et les airs de danse que nous comptons publier plus tard, si le public fait bon accueil à cette première publication.

⁽³⁾ Voir la 4° gamme de la série de gauche du tableau des gammes diatoniques, p. 16.

NOTE DU TRADUCTEUR

En lisant les mélodies qui composent ce recueil, on se demandera pourquoi la traduction destinée à être chantée a été faite en italien plutôt qu'en français. La réponse est bien simple : il y a plus d'analogie entre la poésie italienne et la poésie grecque moderne qu'entre celle-ci et la française; certaines images, certaines tournures de phrase que l'on trouverait à juste titre, les unes trop naïves, les autres trop crues, dans notre idiome, gardent impunément dans le vers italien le sens et la saveur de l'original.

Le lecteur pourra parfois s'étonner de rencontrer parmi les vers qui composent une même strophe, un vers d'un mètre différent. Il eût été facile de faire disparaître cette irrégularité; mais voulant respecter le plus scrupuleusement possible le texte original et la mélodie, j'ai mieux aimé glisser un vers irrégulier que d'altérer le sens de ce texte ou d'obliger le musicien à modifier, même d'une manière peu sensible, l'allure de cette mélodie. J'ai cru inutile de mettre en note le vers juste qui, pour le lecteur, sinon pour le chanteur, devrait être substitué au vers moins régulier. On le devinera aisément, surtout quand il suffit de remplacer, par exemple, le mot amore, de trois syllabes, par celui d'amor qui n'en a que deux. On sait que l'un et l'autre s'emploient indistinctement dans la poésie italienne.

Outre la traduction en vers italiens adaptée à la musique, le lecteur trouvera une version littérale des paroles grecques en prose française; même sans savoir le grec moderne, il pourra se faire ainsi une idée exacte de cette poésie populaire.

Je dois adresser mes sincères remerciements à MM. Cassiotis et Hodji, qui ont bien voulu me donner le sens précis du texte grec et faciliter ainsi ma tâche.

A. DE LAUZIÈRES.

Nous nous associons à M. de Lauzières pour donner un témoignage de reconnaissance à MM. Cassiotis et Hodji. Si nous pouvons nous flatter de présenter au public un texte grec correct, nous le devons en grande partie à leur obligeante collaboration.

Nous remercions non moins vivement M. Émile Legrand d'avoir bien voulu concourir à la revision du texte grec et à la correction des épreuves.

Pour qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit du lecteur, nous indiquerons ici la signification de quelques signes employés dans le courant de l'ouvrage.

= Ce signe, qu'on trouvera quelquefois dans le texte grec après ou devant une syllabe, indique un mot tronqué. En Grèce, les chanteurs populaires ne se font aucun scrupule de couper un mot en deux pour satisfaire aux exigences de la phrase musicale.

- Cette sorte de parenthèse est employée uniquement dans la traduction rrançaise. Les mots qu'elle encadre ont été ajoutés par le traducteur, quand il y avait nécessité de le faire, et ne figurent pas dans le texte grec.
- [] Nous nous sommes servi des crochets dans le texte grec, toutes les fois qu'une phrase ou un mot formait ἐπίφθεγμα. Nous avons mis en caractères italiques, dans le texte italien et dans la traduction française, tous les passages correspondants.

On appelait ἐπίφθεγμα dans l'antiquité, et l'on appelle γύρισμα en grec moderne, une phrase ou un mot surajouté qui s'intercale soit à la fin, soit au milieu d'un vers, et qui ne compte pour rien dans la quantité. L'ἐπίφθεγμα, quand il se compose d'un vers entier ou de plusieurs vers intercalés entre les couplets, n'est autre chose qu'un refrain. — Le plus souvent, on l'emploie comme une sorte de rallonge, toutes les fois que le mètre poétique serait trop court pour la phrase musicale. Grâce à ce moyen très souvent usité en Orient dans les productions populaires, rien de plus facile que de faire cadrer la forme d'une mélodie avec celle du vers auquel on veut l'adapter. Quelque primitif que soit un pareil procédé, il est assurément très préférable à ces maladroites répétitions de mots dont on trouve maint exemple dans certaines productions savantes de l'Art européen. Il explique comment le rythme et la forme des mélodies orientales ont une variété infinie, tandis que la coupe vers des destinés à être chantés se ramène à un très petit nombre de types à peu près invariables.

La forme poétique la plus usitée pour les chansons populaires en Orient est le distique. Chaque distique se compose de deux vers de quinze syllabes. Tantôt il y a un distique entier pour un couplet; tantôt, quand la mélodie est plus courte, ou s'il y a un ἐπίφθεγμα, le premier vers du distique forme à lui seul un premier couplet et le second vers forme un second couplet.

Dans les distiques que nous avons recueillis, le vers de quinze syllabes est construit de deux manières différentes. Tantôt il équivaut à deux vers français, dont le premier, composé de huit syllabes, serait féminin, et le second, composé de sept syllabes, serait masculin. Tantôt il équivaut à deux vers, dont le premier, de huit syllabes, serait masculin, et le second, de sept syllabes, serait féminin.

Sur un même air, on pourra chanter n'importe quel distique, pourvu que sa construction rythmique soit conforme à celle du distique sur lequel la musique a été faite. Il va sans dire que nous ne parlons ici que de la convenance *prosodique*; si l'on employait un pareil procédé sans discernement, il en résulterait, au point de vue du sens, des accouplements monstrueux entre la musique et les paroles.

Nous avons indiqué dans le courant de cet ouvrage quelques-uns des cas où l'on peut adapter les mêmes paroles à des airs différents, afin de mieux faire comprendre le mécanisme des rythmes divers usités dans la composition des distiques grecs. Nous avons cru inutile de les indiquer tous. une fois le lecteur mis sur la voie, il pourra facilement reconnaître quand ces mutations sont possibles.

L. A. BOURGAULT-DUCOUDRAY.

(Mme Laffon.—Smyrne.)

8024.H.

Allons! dors ma fille, et moi je te donnerai la «ville d'» Alexandrie en sucre, le Caire en riz et Constantinople pour que tu y règnes pendant trois années.

Cette mélodie appartient à la gamme chromatique orientale dont nous avons donné la formation (1). Son ambitus dépasse la finale ré d'une note au grave, et descend à l'ut naturel. Si la mélodie qui s'élève d'une sixte au-dessus de sa finale s'étendait jusqu'à l'octave au-dessus, l'ut de l'octave supérieure serait dièse, conformément au principe qui préside à la construction de cette échelle. Grâce à la présence de l'ut naturel et à l'absence de l'ut dièse, la partie de l'échelle qui apparaît dans cette mélodie ne diffère en rien, quant à la composition des intervalles, de notre gamme de sol mineur; seulement la terminaison, au lieu de se faire sur la tonique, a lieu sur la dominante.

⁽¹⁾ Voir l'Introduction page 20.

8024.H.

8024.H.

8024.H.

Dans le voyage du monde je me suis trouvé étranger moi aussi; mais la destinée ne me laisse pas un instant de bonheur.

Cette mélodie appartient à la même gamme que la précédente; son ambitus, s'élevant plus haut, nous découvre une partie de l'échelle qui n'apparaissait pas dans la mélodie n° 1. Nous n'avons plus ici l'ut de l'octave inférieure qui était naturel dans cette dernière; mais nous trouvons l'ut de l'octave supérieure qui est dièse, conformément à la loi de formation du chromatique oriental.

Remarquons une irrégularité. Le mi de l'octave supérieure qui, dans la première phrase où il se présente, est naturel, conformément à la construction de l'échelle, apparaît bémol, au commencement de la phrase suivante (μιὰ στιγμή). Cela vient de ce que, dans cette phrase, la mélodie ne s'élevant pas jusqu'au fa, le mi subit l'attraction du ré et se fait bémol, comme dans l'octave inférieure.

3

(M. Gérasimos. - Smyrne.)

^(*) Voir nos Souvenirs d'une mission musicale en Grèce et en Orient (chez J. Baur, éditeur à Paris, 11, rue des Saints-Pères,)

Ce monde, c'est la Turquie, ce n'est pas la Grèce, ah! mon Hélène! ah! ma chérie et mon enfant gâtée! Si tu aimes quelqu'une ici, elle n'a pas confiance en toi, ah! mon Hélène! ah! ma chérie et mon enfant gâtée!

(M' Laffon, - Smyrne.)

8024.H.

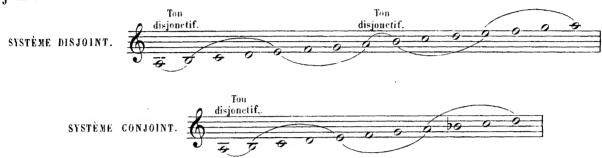

8024.H.

Puissé-je me suspendre à tes lèvres qui sont parfumées de muse, et qui m'ont fait, sans regret, perdre la raison!

Indépendamment des gammes dont le point de départ et la composition d'intervalles variaient dans chacun des sept modes, les anciens concevaient des échelles fixes auxquelles ils donnaient le nom de système. Au nombre de ces différents systèmes, il faut compter le grand système parfait ou disjoint et le petit système parfait ou conjoint. (1)

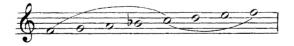
On voit en quoi différaient ces deux systèmes. Dans le système conjoint, le tétracorde (2) supérieur se greffait sur le la, dernière note du tétracorde précédent. Dans le système disjoint, les deux tétracordes placés au centre de l'échelle étaient séparés (disjoints) par un intervalle d'un ton: la, si.

On appelait système immuable l'échelle qui réunissait à la fois les deux tétracordes caractéristiques du système conjoint et du système disjoint.

La coexistence de ces deux tétracordes sur le même instrument faisait qu'on pouvait employer alternatirement dans le même air le si naturel et le si bémol. Nous en trouvons un exemple dans la mélodie n° 4.

La première phrase de cette mélodie présente une application du système conjoint ; dans cette phrase sa est ta tonique d'une gamme hypolydienne dont le quatrième degré si est altéré par un bémol.

Dans la seconde phrase apparaît le système disjoint avec le si naturel. La mélodie change de mode et de ton. La note fa qui tout-à-l'heure jouait le rôle de tonique devient le septième degré d'une gamme basée sur la dominante sol et ayant pour tonique ut. C'est la gamme majeure renversée ou, si l'on veut, la gamme ly-dienne avec si bémol, transposée à la quinte supérieure.

⁽¹⁾ Voir le livre de Mr Gevaert Histoire et théorie de la musique de l'antiquité, 1, p. 105.

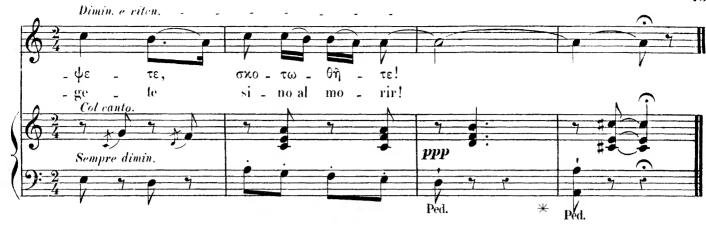
⁽²⁾ Dans l'antiquité, on donnait le nom de tétracorde à la quarte de première espèce (quarte ayant le demi-ton au grave).

8024.H.

8024. 比.

Pleurez, mes yeux, pleurez jusqu'à en mourir, parceque vous verrez une séparation, pleurez jusqu'à ce que vous soyez las!

AUTRES DISTIQUES S'ADAPTANT AU MÈME AIR.

Άγάπα με, πουλάκι μου, πῶς μ'ἀγαποῦσες πρῶτα· του κόσμου λόγια μὴν ἀκοῦς, μόν' τὴν καρδιάν σου 'ρώτα.

Aime-moi, mon petit oiseau, comme tu m'aimais autrefois; n'écoute pas les propos du monde, n'interroge que ton cœur.

Άγάπα με καὶ μὴν θαρρῆς πῶς εἰναι ἁμαρτία· ἡ κόλασις όποῦ λαλοῦν εἶναι μυθολογία.

Aime-moi et ne crois pas que ce soit un crime; l'enfer dont on parle, c'est de la mythologie.

Αγάπα με νὰ σ'ἀγαπῶ, πουλί μου, μπιστεμμένα ὥστε νὰ πάρ' ὁ Πλάστης μας ἀπὸ τοὺς δυὸ τὸν ἕνα.

Aime-moi comme je l'aime, mon (bel) oiseau, et sois fidèle, jusqu'à ce que le Créateur prenne l'un de nous deux.

AUTRES PAROLES ITALIENNES S'ADAPTANT AU MÊME AIR.

Un tempo fu, (bis.)
Ma non è più,
Augello, ch'io t'amava! (bis.)
Sul tuo sentier, (bis.)
Per te veder,
Allor anch'io passava! (bis.)

Cette mélodie est un joli échantillon du mode hypodorien (gamme mineure sans note sensible). La note caractéristique du mode est ici le sol naturel, sur lequel la mélodie semble se complaire à revenir.

Remarquez à la deuxième mesure de la partie de chant l'intervalle mélodique de quarte (ré, la). Cet intervalle, qui nous a plusieurs fois frappé dans les airs orientaux, est justement velui que fait la basse dans la cadence plagale.

Nous avons employé cette cadence ici et dans presque tous les cas ou nous avions affaire à une mélodie hypodorienne. C'ent été un contre-sens que de produire dans une des parties accompagnantes un sol dièse, puisque c'est l'absence de la note sensible qui caractérise cette modalité.

PIANO.

Andante d=48

Dolce.

8024. 托.

8024. H.

Ma petite rose blanche. de grâce! mon jasmin touffu, dis-moi, qui a jamais renoncé à l'amour, dame Marie, pour que j'y renonce aussi?

Tes yeux noirs, de grâce! quand il se tournent vers moi et me regardent, allument des flammes dans mon cœur, dame Marie, et je les sens pétiller.

L'échelle sur laquelle cette mélodie est construite, est formée de deux quartes qui s'enchaînent par conjonction; l'une, celle qui est placée au bas de l'échelle, est une quarte de 3'espèce (ayant le demi-ton au milieu). l'autre est une quarte de 2'espèce (ayant le demi-ton à la fin)

La quarte de 2'espèce forme le sommet de la gamme hypolydienne; la quarte de 3'espèce sert de base à l'octave phrygienne. En ajoutant une note au grave de l'échelle figurée ci-dessus, on aurait une octave hypolydienne (altérée) complète: Si l'on ajoutait une note à l'aigu, on aurait l'octave phrygienne:

Suivant nous, la mélodie qui nous occupe participe des deux modes. Dans la première partie du couplet où le chant roule sur la quarte de 2° espèce (si bémol, do, ré, mi bémol) malgré la terminaison deux fois répétée de la phrase sur l'ut, mi bémol joue le rôle d'une tonique hypolydienne. Dans la seconde partie du couplet, où le chant roule sur la quarte de 3° espèce (fa, sol, la bémol, si bémol), si bémol joue le rôle d'une fondamentale (1) phrygienne, et la finale fa le rôle d'une dominante.

Le contour mélodique de cette dernière phrase peut être comparé, pour son exquise élégance, aux ligues si gracieuses et si pures de la statuaire antique.

⁽¹⁾ Nous en ployons ici le mot fondamentale de préférence au mot tonique, pour désigner le quatrième degré de l'octave phrygienne, lequel sert de base à la gamme hypophengienne, à cause du caractère suspensif inhérent à cette dernière gamme.

(Mme Laffon,-Smyrne.)

8024.H.

Un petit oiseau, à l'aube, pleurait tristement, oh! combien profondément je t'aime! parceque sonnid était loin et qu'on lui avait coupé les ailes. Oh! combien profondément je t'aime!

AUTRE DISTIQUE S'ADAPTANT AU MÊME AIR.

Άπόψε θὲ ν'ἀρματωθῶ νάλθῶ 'ς τὸ μαχαλᾶ σου, [ξαρειὰ 'ποῦ σ'ἀγαπῶ!] νὰ 'δῶ τί θὰ μοῦ κάμουνε τὰ γειτονόπουλά σου! [Βαρειὰ 'ποῦ σ'ἀγαπῶ!]

Ce soir je veux m'armer et aller dans ton quartier, oh! combien profondément je t'aime! pour voir ce que vont me faire tes petits voisins. Oh! combien profondément je t'aime!

Sull' imbrunir mi voglio armar,
Andar nel tuo quartiere;
d'amor ho grave il cor!
Se i tuoi vicin'l'osan vietar,
Ben lo vorrei vedere!
D'amor ho grave il cor!

Cette mélodic est dans le mode majeur européen.

8024.H.

les yeux noirs sont noirs et doux. Qui leur a montré le chemin par lequel ils ont pénétré dans mon cœur? De grâce! de grâce!

Tes lèvres sont si rouges : je voudrais les embrasser : mais le nectar en coule et je crains de m'enivrer. De grûce! de grûce!

AUTRES DISTIQUES S'ADAPTANT AU MÊME AIR. (1)

Τὰ ματάκια σου τὰ μαῦρα 'ς τὸν καθρέπτην μὴν τὰ 'δῆς γιατ' ἀγαπιέσαι ἀτή σου καὶ ἐμένα λησμονεὶς. ['Ἀμάν, ἀμάν!] (²)

Ne regarde pas tes yeux noirs dans la glace, parceque tu l'aimerais toi-même et tu m'oublierais. De grûce! de grâce!

Nello specchio non mirarti; Bella sì ti dei trovar; Che potresti innamorarti, Ed a me non più pensar. *Pieta di me!*

Καὶ τί ἔκαν' ὁ καϋμένος καὶ μ'ἐγράψανε φονιᾶ; Δὲν ἐσκότωσα κἀνένα, δὲν ἐφίλησα κάμμιά.

Qu'ai-je fait, pauvre infortuné, pour qu'on me traite d'assassin? Je n ai tué personne; je n'ai embrassé aucune < femme >

Che mai feci, sciagurato!
Che assassin mi chiami tu?
Com da me non fu svenato,
Ne baciata donna fu.

ΙΙΙ Καιρὸς ήταν κ'εδιάδηκε πουλί μου, 'ποῦ σ' ἀγαπουν καὶ ποῦ πεθύμουν νὰ σὲ 'δὰ 'ς ταῖς στράταις 'ποῦ περπατουν

Il est passé, mon oiseau, le temps où je t'aimais, et où je désirais te rencontrer sur mon chemin.

AUTRES PAROLES ITALIENNES S'ADAPTANT AUX MÉLODIES Nº 8 et Nº 40. (3)

M'ama ancor, beltà fulgente Come fu m'amasti allor; Ascoltar non dei la gente, Solo interroga il luo cor.

M'ama pur d'amore eterno, Nè delitto sembri a te; T'assicuro che l'inferno Una favola sol è.

M'ama pure come io t'amo, Mio tesoro e sii fedel. Fin che all'ultimo richiamo Un di noi n'andrà nel ciel.

Cette mélodie appartient à une gamme hybride dont la partie supérieure est empruntée au mode majeur et la partie inférieure au chromatique oriental.

C'est la gamme majeure renversée, ayant son 2e degré altéré par un bémol; ou, si l'on veut, la gamme lydienne, avec le 7e et le 2e degré altérés par un bémol, (transposée à la seconde supérieure.) $^{(4)}$

Nous avons rencontré plusieurs fois des mélodies de construction lydienne, ayant comme celle-ci la quarte inférieure chromatique. L'existence de ces hybrides n'indique t'elle pas une certaine affinité entre le Lydien antique et le Chromatique oriental?

^(†) Les distiques 1 et 11 penyent anssi se chanter sur la mélodie nº 10.

⁽²) Quand il se rencontre, dans les paroles d'une mélodie, des mots formant ἐπύφθεγμα (voir l'Introduction p.24), il sera nécessaire de les reproduire dans les distiques supplémentaires, si l'on vent adapter ces derniers à la musique.

⁽³⁾ La strophe nº 1 peut en outre se chanter sur la mélodie nº 6. Il serait bon, dans ce cas, d'en modifier le 3° vers de la façon suivante: Ascolture non dei la gente.

⁽⁴⁾ Cette échelle présente un exemple du renversement de la gamme appelée par Me Gevaert mode mixte d'Hauptmann. Voir à la page 293 de son livre: Hist, et Th. de la musique de l'antiquite, (T.1).

(M'" Laffon.—Smyrne.)

De tes yeux noirs, grâce, mon amante! coule l'eau de l'immortalité! Je t'en ai demandé un peu, grâce, mon amante! et tu ne m'en as pas donné à boire!

AUTRE DISTIQUE S'ADAPTANT AU MÊME AIR.

"Ηθελα νὰ καταλάδω, [γιὰρ ἀμάν!] μ'ἀγαπᾶς ἢ μὲ γελᾶς, ἢ τὸ κάμνεις μὲτ ἐμένα, [γιὰρ ἀμάν!] τὸν καιρόν σου νὰ περνᾶς.

Je voudrais comprendre, grâce, mon amante! si tu m'aimes ou si tu te moques de moi, ou si tu agis ainsi avec moi, grâce, mon amante! pour passer le temps.

Io saper vorrei se m'ami, deh! pietà!

O di me (bis.) ti vuoi beffar;

O se il fai sol perchè brami... deh! pietà!

(perchè brami) Divertirti e celiar.

Nous trouvons dans cette mélodie un exemple de l'échelle de onze sons, usitée chez les anciens sous le nom de petit système parfait ou système conjoint.

On le voit, dans cette échelle le si de l'octave supérieure est bémol, le si de l'octave inférieure est naturel. C'est précisement ce qui apparaîtra dans la mélodie qui nous occupe, si on la transpose à la quinte inférieure.

La présence du fa naturel (si bémol, si on transpose la mélodie une quinte plus bas) donne à la première phrase un caractère hypodorien. Mais l'apparition du fa dièse (si naturel, en transposant) dans la seconde phrase, fait cesser cette impression.

Entraîné par notre sentiment harmonique à considérer la finale la comme une dominante phrygienne, ayant pour fondamentale harmonique ré, nous avons fait entendre le fa dièse dans l'accompagnement dès la première phrase, afin de donner plus d'unité à l'impression modale.

(Mmc Laffon.—Smyrne.)

Si je meurs, jetez-moi, *roum ba, roum balia*, dans les eaux profondes. Je ferai de mon corps un bateau, *roum ba, roum balia*, et de mes bras des avirons.

AUTRES DISTIQUES S'ADAPTANT AU MÊME AIR.

Δεν μπορῶ νὰ καταλάδω τὰ δικά σου φυσικά·
'ς τοὺς γιατροὺς θὲ νὰ μὲ βάλης νὰ μὲ φᾶν τὰ γιατρικά.

Je ne puis comprendre ton caractère; tu veux m'envoyer au médecin pour que les remèdes me dévorent.

Di comprendere giammai Quel che pensi spero in van; Al dottor mi manderai: Me le droghe perderan.

11

Δὲν μπορῶ νὰ καταλάθω Τοῦρκα εἶσαι ἡ Ῥωμηά, ἢ Φραντσέζα ἡ Ἐγγλέζα κ'ἔχεις τόσην εὐμορφιά!

Je ne puis le comprendre! es-tu Turque ou Grecque, Française ou Anglaise, que tu as tant de beauté?

No, comprender non potrei Se sei Turca o Greca tu, Se Francese o Inglese sei; Esser bella non puoi più!

Cette mélodie est construite avec deux gammes différentes.

L'échelle à laquelle appartient la première phrase a pour tonique sa et pour dominante ut. C'est la gamme majeure (mode hypolydien avec si bémol).

Dans la seconde phrase apparaît une nouvelle gamme qui a pour dominante et pour base sa et pour tonique si bémol. La terminaison de cette phrase est chromatique. Il est à remarquer que l'altération du second degré sol ne se produit qu'en descendant.

La tonalité de si bémol explique la présence du mi bémol dans l'accompagnement de la seconde phrase et dans le chant de la ritournelle finale.

8024.H.

Pendant cinq années j'ai marché sur le rivage, *ò Augusta!* et pendant cinq autres années j'ai marché dans la montagne, *ò Augusta!* Je cherchais mon amour et je ne pouvais le trouver, *ò Augusta!*

L'ambitus de cette mélodie comprend une quarte de 1ère espèce plus un ton.

On peut la considérer, suivant la manière dont on complètera l'octave, comme étant soit dans le mode hypodorien, soit dans le mode mineur européen; en effet ces deux gammes ne diffèrent entre elles que par le septième degré.

Nous avons trailé l'accompagnement de deux manières différentes, afin d'obtenir plus de variété dans l'harmonie. Dans le premier et le troisième couplet les parties accompagnantes font entendre la note sensible (mi nature!); dans le second couplet au contraire, cette note est partout évitée.

(Mme Laffon. - Smyrne).

8024 H.

8024. 出.

Une petite bergère descendait du haut du rocher, avec deux cordons tressés, ah! ah! ah!

- Petite bergère, tu ne te maries pas, tu ne prends pas un jeune berger?

— Je ne prends pas le berger qui porte des habits qui ne lui appartiennent pas, et qui a volé les petits souliers qu'il destine à sa fiancée.

Cette mélodie a pour étendue une quinte diminuée

Le rôle de tonique joué par l'ut dans la première phrase est évident: nous sommes là dans le ton d'ut et dans le mode majeur. Néanmoins la terminaison de la mélodie se fait sur le ré, second degré de la gamme majeure ou premier degré de la gamme phrygienne. Dans le mode phrygien, la finale est ré, mais la fondamentale harmonique est sol. La terminaison sur le ré a pour effet de substituer à l'impression de l'octave d'ut solidement établie au début de la mélodie. l'impression de l'octave de sol (avec fa naturel), et donne à la cadence finale le caractère suspensif inhérent à la modalité phrygienne.

(M'" Laffon.-Smyrne.)

Il fait des éclairs à l'orient, berce, nourrice, l'enfant, et il a tonné au couchant; berce, nourrice, l'enfant, de peur qu'il ne s'éveille.

Cette mélodie qui est dans le mode hypodorien, peut se rapprocher de la mélodie n° 5. Elle procède en effet de la même gamme mineure sans note sensible. Les procédés d'harmonisation sont les mêmes dans les deux cas: la cadence parfaite est remplacée par la cadence plagale, et la note sensible sol dièse est partout évitée.

(Mme Laffon.—Smyrne).

Je voudrais t'embrasser une fois par jour, pour que mon esprit prenne de l'air et mon âme de la consolation. J'attends de tes lèvres rouges un seul mot, ò ma lumière! Que je vive ou que je meure, dis-moi ce que je deviendrai.

Cette mélodie est dans le mode dorien qui était considéré par les anciens comme le mode grec par excellence. C'est aussi de tous les modes diatoniques antiques celui qui paraît se prêter le moins aisément à la polyphonie. Le sentiment harmonique qui s'en dégage a un caractère tellement voilé qu'il semble repousser également comme indiscrètes la tierce majeure et la tierce mineure dans le dernier accord de la cadence finale. Aussi avons nous cru devoir nous borner à faire entendre dans cet accord la tonique et la quinte. (1)

⁽¹⁾ Voir le livre de M. Geveert (Histoire et théorie de la musique dans l'antiquité) 1, p. 165.

Dans un beau jardin j'ai jeté un coup d'œil; j'ai vu une jeune fille qui était assise et qui s'occupait de sa coiffure.

-0 jeune fille, fille charmante et de fleurs parée, tu as embrasé mon âme!

Le mode dorien n'est pas aussi caractérisé dans cette mélodie que dans la précédente; pourtant ces deux mélodies ne sont pas sans avoir quelque ressemblance entre elles. Remarquez à la 15° mesure de la partie de chant la fonction mélodique du quatrième degré ut et comparez-la au rôle que joue la même note dans la 7° mesure de la partie de chant du n° 14. Dans les deux passages, le quatrième degré est mis en relief par une attaque répétée de la mélodie qui semble s'appuyer dessus avant de redescendre, d'abord sur le 3° degré si bémol, ensuite sur le prémier degré sol.

On pourrait voir dans la mélodie n° 15 un mode majeur (hypolydien avec si bémol) finissant sur la tierce. Ce qui nous a détourné de l'harmoniser dans ce sens, c'est la fadeur qu'engendrerait une semblable harmonisation dans la cadence finale.

8024.H.

8024. 比.

Des voleurs sont venus dans la montagne pour me voler des chevaux; des chevaux, il n'en ont pas trouvé, et ils m'ont pris mes moutons. Ils les prirent, hélas! et s'en allèrent!

Ils m'ont volé la brebis tachetée, qui avait la toison d'or et la clochette d'argent. Ils la prirent hélas! et s'en allèrent! Ils s'en allèrent, ma mère, ils s'en allèrent!

O ma brebis à la toison d'or! ô mon mouton! ô ma clochette! ô mon pot au lait! ô ma flûte! ô mon manteau! Hélas! ils s'en sont allés. ma mère, ils s'en sont allés!!

Nous trouvons dans cette mélodie une nouvelle application du système auquel les anciens donnaient le nom de système immuable et qui réunissait dans une même échelle le tétracorde caractéristique de chacun des deux systèmes conjoint et disjoint (1).

Le morceau peut être considéré comme se divisant en trois périodes dont chacune se termine, à l'apparition du mot $\pi \tilde{\alpha} v$, par une modulation. Dans toutes les phrases des deux premières périodes ou le si apparaît naturel, la mélodie roule sur la quarte lydienne, sol, la, si, ut; ut joue le rôle de tonique, et sol celui de dominante. A la fin de la première période, la mélodie pose les deux notes la, ré, comme les jalons de la modulation qui va s'établir franchement à la fin de la seconde période par l'apparition du si bémol. La présence du si bémol, à la fin de cette seconde période, a pour effet de déplacer la base de la quarte et de créer une nouvelle tonique ré et une nonvelle dominante la. Au commencement de la troisième période, le si naturel reparaît; le ré n'est plus tonique, mais dominante d'une gamme hypophrygienne ayant pour fondamentale harmonique sol. Puis la base de l'octave se déplace de nouveau. A l'octave hypophrygienne ayant pour base sol succède une autre octave, celle qui a déjà paru à la fin de la seconde période et qui a pour dominante et pour base la; le ré redevient tonique, et cette fois l'apparition du si bémol vient river pour ainsi dire la modulation.

⁺¹⁾ Voir les observations qui suivent la mélodie nº 4.

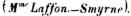
(M'' Laffon. -Smyrne).

1. Maudit soit celui qui a mis le scandale entre nous et qui ne nous laisse pas, comme autrefois passer le temps ensemble!

II. N'est-ce pas toi qui me disais: « si je ne te vois pas, je meurs »? Et maintenant tu t'en vas, disant: « où t'ai-je vu? Est-ce que je te connais? »

Rapprochez cette mélodie de la mélodie nº 1. Toutes deux présentent la même gamme et la même étendue.

- 1. Mes yeux ont sommeil, ils veulent se fermer; et moi, pour ton plaisir, je les laisse veiller.
- II. Maudit soit celui qui dit que le doux miel est plus doux que le baiser, quand une jeune fille le veut.

Cette mélodie offre un exemple d'une gamme hypophrygienne (gamme de sol avec sa naturel) faisant sa terminaison sur la médiante si. D'après la théorie de M' Gevaert, cette gamme correspond au mode connu dans l'antiquité sous le nom de mode mixolydien ou syntono-iastien.

(M'm' Laffon,-Smyrne.)

- 1. Quand il m'a dit adieu et qu'il s'est retourné pour partir, j'ai senti mon pauvre cœur se briser dans ma poitrine.
 - 11. Ce soir on m'a tué; mais viens quand même et pleure; et prends de mon sang et teins-en tes cheveux.

Cette mélodie nous présente un intéressant exemple de la transformation du mode lydien en chromatique oriental. La première phrase est construite avec la quarte inférieure de l'octave lydienne:

Dans la seconde phrase, l'altération de l'ut transforme la quarte diatonique en une quarte chromatique,

qui est la base de la gamme chromatique orientale. Cette seconde phrase, qui descend un
ton au-dessous de la finale, rappelle beaucoup par sa tournure mélodique la mélodie nº1 et la fin de la mélodie nº17.

L'exemple fourni par la mélodie nº 19 de la transformation du lydien en chromatique oriental ne semble l'il pas indiquer une filiation entre ces deux modes?

(Mme Laffon.-Smyrne.)

8024.H.

- 1. Tes yeux noirs sont noirs comme l'olive, et celui qui les baise avec douceur ne craint plus Caron.
- 11. Quand je prononce ton nom, je ne sais pourquoi, mes genoux se dérobent et je me sens tout faible.

Cette mélodie est encore un échantillon du système immuable ou coexistent les deux systèmes conjoint et disjoint. (1)

Raisonnons comme si la mélodie était transposée un ton plus bas. Nous verrons que la première phrase, où le si est bémol, appartient au système conjoint. La seconde phrase, ou le si est naturel, appartient au système disjoint. En supposant toujours la mélodie transposée un ton plus bas, nous dirons qu'elle est dans deux tons: tantôt en ré hypodorien, quand elle procède suivant le système conjoint, c'est-à-dire lorsqu'elle use du si bémol, — tantôt en la hypodorien, quand elle procède suivant le système disjoint, c'est-à-dire quand le si est naturel.

⁽¹⁾ Voir les mélodies nº 16 et nº 4.

Que je passe par la ruelle où tu demeures et que je pousse un cri, *ma belle!* Avant que tu paraisses à ta porte, que je me retourne et que je meure, *ma belle!*

Cette métodie est encore un échantillon de la gamme majeure renversée avec le 2º degré abaissé d'un demi-ton ou de la gamme lydienne ayant son 7 et son 2' degré altérés par un bémol.

L'altération du 2' degré n'a lieu que lorsque la métodie descend. Si le la était constamment naturel, la métodie ne sortirait pas de l'échelle régulière de la gamme majeure renversée. Si le la était toujours bémol, la métodie se conformerait à l'échelle régulière du chromatique oriental.

(Mme Laffon. - Smyrne.)

8024.H.

Mais pourquoi ta mère a t'elle besoin d'une lampe pendant la nuit... allons, allons, je t'en prie, ne me tyromise pas, pour que je pleure!

puisqu'elle a dans sa maison le soleil et la lune? Allons, allons, je t'en prie, ne me tyrannise pas, pour que je pleure!

L'ambitus de cette métodic est d'une sixte mineure

Elle appartient, comme la métodie nº 18, a une gamme hypophrygienne dont la terminaison se fait sur la médiante si (gamme dans laquette M. Gevacrt reconnait l'ancien mixolydien). Seutement ici le septième degré fa n'apparaît pas dans l'ambitus de la métodie, et de plus le sixième degré mi est altéré par un bémol.

⁽¹⁾ Toutes les phrases écrites en duo peuvent s'exécuter en chœur.

8024. H.

8024.H.

Rivière mon âme, ô ma rivière, quand tu te gonfles, quand tu te brises et bouillonnes, prends-moi, rivière, mon âme, ò ma rivière, dans tes flots, dans tes tourbillons, < porte-moi > là où viennent des jeunes filles blondes qui lavent et des jeunes filles brunes qui blanchissent < le linge >, où vient une blonde jeune fille qui fait resplendir l'onde et la source!

Comme la mélodie nº 9, cette mélodie présente un échantillon du petit système parfait des anciens (système conjoint)

Dans la première phrase paraît le si de l'octave supérieure, et ce si est bémol; nous sommes en fa. Bien qu'ut semble jouer le rôle de dominante et fa celui de tonique, la mélodie, après s'être longtemps appuyée sur l'ut, vient suspendre sa finale un degré plus haut, sur le ré.

Dans la seconde phrase nous voyons paraître le si de l'octave inférieure et ce si est naturel comme dans la seconde phrase de la mélodie nº 9. (1)

Dans l'harmonisation de la mélodie nº 9, on sent prédominer l'influence du si naturel (fa dièse, dans le ton réel). Ici au contraire, l'harmonie est subordonnée à l'influence du si bémol. Dans la mélodie nº 9, la finale joue le rôle d'une dominante phrygienne; ici elle remplit la fonction d'une tonique hypodorienne.

Bien que cette chanson soit originaire de Leucade (S^{te}Maure) elle n'a rien de commun avec les airs de provenance Italienne qui dominent dans ces parages. La mélodie a un parfum vraiment hellénique et le charme en est encore accru par la suave fraîcheur des paroles.

⁽¹⁾ Bien entendu, nous raisonnons comme si la mélodie nº 9 était tranposée à la quinte inférieure.

8024. H.

AUTRES COUPLETS.

A Janina, o femme de Calamata! du milieu d'un puits, ma petite Calamatienne,

Sort un esprit qui mange les jeunes gens.

Il porte des vètements de femme, des chaussures de femme.

Comme une femme il va à l'église, comme une femme il fait sa prière.

Comme une femme il prend du pain bénit de la main du prêtre.

Comme une femme il sort de l'église et s'assied sur une dalle de marbre.

Il dénoue ses blonds cheveux et laisse pleurer ses yeux noirs...

Tes yeux valent des jouets de roi;

Tes deux sourcils sont deux épées d'or!

Cette chanson de danse dans le mode hypodorien se fait remarquer par son style élégant et son caractère vraiment populaire. Nous l'avons recueillie à Athènes, un jour de fête, de la bouche d'une jeune fille qui conduisait le cheur.

⁽¹⁾ Le mot chœur (λορός) qui, en français, a un sens presqu'exclusivement unsical, signifie le plus souvent en grec danse.

(M' Skiadaressi. - Athènes.)

8024.H.

8024.H.

Un navire de Chio avec ses deux chaloupes arriva a la plage et mouilla. On s'assit et on compta ce que vaut le baiser en Occident et en Orient. Celui de la mariée, quatre <florins>, celui de la veuve, quatorze; le baiser ravi furtivement et le baiser pris au vol, chacun quarante-quatre; et celui de la pauvre fillette, mille florins venitiens.

Cette mélodie, originaire de Leucade, est dans le mode majeur européen.

8024 · H.

Si je meurs sur le navire, ma bergère, jetez-moi dans la mer, ô mon Hélène! afin que je sois mangé par les poissons, ô ma bergère, et par l'eau salée, ô mon Hélène!

Cette mélodie qui provient des Îles Ioniennes est semi-européenne, semi-grecque. L'air commence en ut majeur; puis par un revirement il passe en la mineur et se termine sur la tonique la en évitant le septième degré.

La seconde phrase a bien la tournure de la modalité hypodorienne, dont l'impression est fortifiée par le rôle dominant du sol naturel dans la première phrase.

⁽⁴⁾ Cet air ne nons a pas été chauté; nous l'avons trouvé noté à l'orientale dans un album manuscrit que Mac Baltazzi avait bien voulu nons prêter. Neus avons dù en faire la traduction en notation enropéeune avant de l'harmoniser.

AUTRES COUPLETS.

Tes beaux yeux, o mon Dimos, tes sourcils tracés (au pinceau), à la santé, mon amour! tes sourcils tracés (au pinceau)... pleurez, mes yeux, pleurez!

me font, o mon Dimos, tomber malade; ils me font mourir, à ta santé, mon amour! ils me font mourir. Pleurez, mes yeux, pleurez!

Allons, o mon Dimos, tire ton épée, et coupe moi la tête, à ta santé, mon amour! et coupe moi la tête. Pleurez. mes yeux, pleurez!

Puis, à mon Dimos, recueille mon sang dans un mouchoir (brodé) d'or, à ta santé, mon amour! dans un mouchoir (brodé) d'or. Pleurez, mes yeux, pleurez!

Cette mélodie appartient à la gamme de ré mineur sans note sensible (mode hypodorien transposé à la quinte inférieure). Son ambitus s'élève une quinte au-dessus de sa finale et descend un degré au-dessous. Le sixième degré si n'apparaît nulle part, ni à l'octave supérieure, ni à l'octave inférieure. Signalons l'intervalle mélodique de sixte majeure à la septième mesure de la partie de chant; on en trouve peu d'exemples dans les mélodies populaires.

La même chanson figure avec un autre air dans un recueil de chants profanes publiés à Constantinople et écrits en notation orientale.

M. Z. Baltazzi.—Athènes.)

⁽¹⁾ Cette mélodie peut aussi se chanter en chœur.

Plût à Dieu que Macrynori devint une plaine, et Préveza une forteresse en ruine, *ò Hélène!* et Arta un jardin!

afin que je pusse voler, regarder, me mettre en face de la plaine (1) où la femme d'Alexis va puiser de l'eau à la fontaine;

et la fontaine est encombrée de Turcs et la route de Voïvodes; ils te boivent tou eau-fraiche et t'embrasseut sur les yeux.

_Eh! comment me boiraient-ils mon eau ⟨fraîche⟩, et comment m'embrasseraient-ils sur les yeux,puisque j'ai un père qui est prêtre, *ô fille d'Ali!* (²) et que jo suis fille de prêtre?

Tout ce que nous avons dit de la mélodie précédente s'applique à celle-ci. Même modalité hypodorienne et même provenance: nous l'avons traduite après l'avoir extraite de l'album de Mme Z. Baltazzi.

^{(&}lt;sup>1</sup>) Le mot κάμπος que nons traduisons ici par *plaine* pent être considéré aussi comme un nom propre. Dans ce cas κάμπος serait le nom d'un village.

⁽²⁾ Dans les trois premiers complets de cette chanson la fille d'Mi, chrétien renégat, s'adresse à Rélène, fille de prêtre et temme d'Alexis. Elle sonhaite que les montagnes s'abaissent pour lui permettre de voir les insultes faites à une femme chrétienne. Dans le dernier couplet, Rélène répond à la fille d'Mi qu'elle ne redoute rien, car le caractère des fonctions de son père la met à l'abri des ontrages des Turcs.

(M' Gérojannis.-Athènes.)

ΑΝΗΣΥΧΙΑ

Poésie de ISID. SKILITSI.

^(†) Cette mélodie figure dans un recueil de Chants profancs écrits en notation orientale. M' Gérojannis à qui nous l'avions entendu chanter, a bien voulu neus la communiquer, et nous en avons fait la traduction en notation européenne avant d'y adapter un accompagnement.

8024. H.

ੌ Ω Θεέ, ἀκόμη φρίττω! Είδα χθές 'ς τ'όνειρόν μου Των αθώων ήμερων μου, Φεῦ, τὸν εξόυσιαστήν. Είς χοροῦ βοήν μεγάλην Έχρατούσε μιὰν ἄλλην Καὶ μὲ ὄμμα δαχρυσμένον Πίστιν ώμνυε 'ς αὐτήν!

Δεν πιστεύω ταῦτα μόνα. Δέν φρονῶ είς τὸν αίῶνα Τόσον ἄσπλαγχνος νὰ ἡναι Π ώραία του ψυχή. 'Στὸν κοιτῶνά μου ἐμβαίνω. Θὰ προσμένω, θὰ προσμένω "Εως ν' άναξη 'ς τὸν Πλάστην Π θερμή μου προσευχή.

Giusto ciel!—ne palpito ancor! L'infedel-vid' io nel sopor; M'appari — dei casti miei di Il padron—ed il signor. Nel baglior — d'un ballo il crudel D'altra il cor — chiedeva rubel, Le giurava — che l'amava E gli occhi aveva in lagrime

Prestar fé-nel sogno non vo'; Ver non è, — nè creder si può. Infedel — a me non sarà; Il crudel — avra pietà. Vo'restar — nell'umile ostel Aspettar — che m'ascolti il ciel E ch' udita, — esaudita Sia la prece fervida.

INQUIÉTUDE.

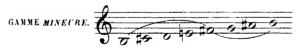
Où peut-il être? Que fait-il? Se souvient-il de moi? Cette âme qui est privée de lui, la plaint-il? la regrette t'il? Peut-être, hélas! à cette heure, il se réjouit, il se divertit, et, si mon souvenir l'appelle, maintenant il le méprise.

O Dieu! j'en frissonne encore! j'ai vu hier dans un songe le souverain maître, hélas! de mes jours innocents. Dans la grande rumeur du bal, il dansait avec une autre, et, l'œil rempli de larmes, il lui jurait fidélité.

Je ne puis ajouter foi à ces visions. Je ne croirai jamais que sa belle âme soit aussi impitoyable . Je rentre dans ma chambre; j'attendrai, j'attendrai qu'elle monte jusqu'au Créateur, ma fervente prière.

Cette mélodie nous présente un curieux exemple du chromatique oriental basé sur la tonique combiné avec le mineur européen.

GANNE CHROMATIQUE ORIENTALE GANNE MINEURE. GANNE MINEURE.

Comme nous l'avons dit dans l'introduction (2) et comme on le voit par cet exemple, ces deux gammes ne diffèrent entre elles que par la position du quatrième degré. Dans le chromatique oriental le quatrième degré est séparé du troisième par un intervalle d'un ton et demi, ce qui rend la quarte inférieure de l'octave, chromatique comme la quarte supérieure. Dans le mode mineur, le quatrième degré est séparé du troisième par un interralle d'un ton, ce qui fait que la quarte inférieure de l'octave est diatonique.

Toutes les phrases du morceau, où le mi-est dièse, appartiennent à la gamme chromatique orientale basée sur la tonique : partout où le mi est naturel, on est dans le mode mineur.

Cette mélodie est empreinte d'un beau caractère; mais, pas plus que la poésie à laquelle elle est adaptée, elle n'est un produit de la Muse populaire : on sent que celui qui l'a écrite vivait en commerce avec l'Art européen.

⁽¹⁾ La première strophe nous paraît présenter un sens assez complet et un développement suffisant pour être chantée seule. Toutefois nous donnous iei les antres strophes, afin de ne pas tronquer la pensée du poète.

⁽²⁾ Voir page 21.

Mme Z. Baltazzi. - Athènes.

TO ΦΙΛΉΜΑ IL BACIO.

Poésie de G. X. ZALOCOSTA.

8024.H.

LE BAISER.

J'aimais une jeune bergère, une enviable fille, et je l'aimais tendrement; j'étais un oiséau qui ne chante pas encore, un garcon de dix ans.

Un jour que nous étions assis dans une prairie en fleurs: Marie, lui dis-je, j'ai à te parler; Marie, je t'aime, je raffolle de toi.»

"Effe me prit dans ses bras, me baisa sur la bouche, et me dit: « pour les soupirs et pour les peines d'amour tu es trop jeune encore!

Je grandis et je la demande... < mais – son cœur en demande un autre, et elle m'oublie, moi, le pauvre orphelin... Moi, jé n'oublierai jamais son baiser.

Cette métodie qui a le caractère ordinaire du mode mineur européen, trahit son origine italienne. Nous l'avons entendu chanter à Athènes, par plusieurs personnes, avec des variantes. Nous devons la version métodiqué que nous donnons ici à Mme Z. Baltazzi qui l'avait harmonisée. Nous avons reproduit dans notre accompagnement l'harmonie de Mme Baltazzi.